МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
Институт художественного образования
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной работе
_____ Ю. А. Жадаев
« 06 » марта 2023 г.

Основы декоративно-прикладного искусства

Программа учебной дисциплины

Направление 44.04.01 «Педагогическое образование»

Магистерская программа «Искусство»

очная форма обучения

Волгоград
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма
« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой _____ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. _____ « 21 » февраля 2023 г.
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

Отметки о внесении изменений в программу:

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № _____ _____ _____ _____
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Разработчики:
Смирнова Татьяна Владимировна, доцент кафедры Теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВПО «ВГСПУ».

Программа дисциплины «Основы декоративно-прикладного искусства» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 126) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистерская программа «Искусство»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 10 мая 2019 г., протокол № 10).

1. Цель освоения дисциплины

Сформировать систему компетенций будущегомагистра, развить практические навыки художественной обработки материалов на основе использования и применения знаний по декоративно-прикладному искусству для решения общекультурных, культурно - просветительских и педагогических задач.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Основы декоративно-прикладного искусства» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Основы декоративно-прикладного искусства» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Пространственно-пластические искусства», «Художественные материалы и техники в системе художественного образования».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Инновационные методы обучения изобразительному искусству», «История художественного образования», «Педагогическая поддержка художественно одаренных детей в информационном пространстве социальных сетей», «Полихудожественный подход в обучении школьников изобразительному искусству», «Теория и практика обучения изобразительному искусству в системе дополнительного образования», «Эволюция художественных парадигм».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

– способен организовывать и осуществлять художественно-творческую деятельность в области изобразительного и декоративного искусства, в том числе с применением современных информационных технологий (ПК-1);

– способен проектировать образовательную среду высокой степени открытости и включать в нее результаты собственной художественно-творческой деятельности (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

– важнейшие композиционные элементы;
– этапы развития растительного орнамента;
– использовать в творческой деятельности контраст, нюанс, тождество;
– теорию абстрактной композиции; уметь;
– основы свободной росписи, холодного батика, горячего батика; уметь;
– способы построения декоративной композиции; уметь;
– технику «варни», способ плетения вертикальных линий без сцепления, технику петельного ворса;

уметь

– выполнять творческую работу с учетом целостности композиции; владеть;
– использовать в творческой деятельности способы декоративной переработки;
– использовать в творческой деятельности цветовые отношения и цветовое

воздействие;

– использовать в творческой деятельности;

– использовать в творческой деятельности свободную роспись; владеть;

– использовать в творческой деятельности приемы передачи эмоциональности в декоративной композиции;

– использовать в творческой деятельности нетрадиционные эффектных материалы и фактуры в процессе ткачества;

владеть

– навыками учета симметрии и асимметрии в композиции;

– способами декоративной переработки растений;

– навыками выполнения орнаментальной композиции;

– способами противопоставления отдельных элементов композиции;

– навыками выполнения «Банданы» - метода узелкового крашения ткани;

– навыками составления сюжета;

– навыками проектирования гобелена для школьного интерьера.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
		3
Аудиторные занятия (всего)	16	16
В том числе:		
Лекции (Л)	4	4
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Лабораторные работы (ЛР)	–	–
Самостоятельная работа	47	47
Контроль	9	9
Вид промежуточной аттестации		–
Общая трудоемкость часы	72	72
зачётные единицы	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
1	Закономерности композиционного построения	Средства композиционного построения. Важнейшие композиционные элементы. Целостность композиции. Симметрия и ее виды. Ассиметричная композиция.
2	Растительная композиция	Изображение растений в истории искусств. Стилизация растений. Развитие растительного орнамента. Декоративная переработка. Способы декоративной переработки растений.
3	Стилизация в декоративной композиции	Средства гармонизации композиции Контраст, нюанс, тождество. Понятие ритма. Цветовой круг. Цветовые отношения и цветовое воздействие. Выполнение орнаментальной композиции
4	Ритм в декоративной композиции	Понятие ритм. Законы ритмичного построения. Абстрактная композиция. Способы противопоставления отдельных элементов

		композиции. Сюжетная композиция. Основные законы сюжетной композиции.
5	Художественная роспись ткани	Основные виды художественной росписи ткани. Свободная роспись. Холодный батик. Горячий батик. «Бандан» - метод узелкового крашения ткани.
6	Декоративная композиция	Основные законы декоративной композиции. Способы построения декоративной композиции. Эмоциональность в декоративной композиции. Составление сюжета.
7	Ковровое ткачество	Основные виды плетения гобеленов. Техника «варни», способ плетения вертикальных линий без сцепления, техника петельного ворса. Способ вертикальных и наклонных линий. Рельефная ворсовая техника. Гладкое ткачество. Ткачество с использованием нетрадиционных эффектных материалов, фактур. Проект гобелена для школьного интерьера. Понятие функции и формы в декоративно-прикладном искусстве. Основные эстетические проблемы школьной среды. Композиционные качества форм. Значения цвета в произведениях ДПИ для школьного интерьера.

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	СРС	**Всего**
1	Закономерности композиционного построения	1	2	–	6	9
2	Растительная композиция	1	2	–	6	9
3	Стилизация в декоративной композиции	1	2	–	6	9
4	Ритм в декоративной композиции	1	2	–	6	9
5	Художественная роспись ткани	–	2	–	6	8
6	Декоративная композиция	–	1	–	6	7
7	Ковровое ткачество	–	1	–	11	12

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

6.1. Основная литература

1. Найданов, Г. А. Декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / Г. А. Найданов, О. Р. Халиуллина. — Оренбург : ОГУ, 2024. — 110 с. — ISBN 978-5-7410-3289-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/502507.

2. Алмосов, Л. И. Изобразительное, декоративно-прикладное и народное искусство в контексте развития современного гуманитарного образования : монография / Л. И. Алмосов, Е. Е. Фоменко, Л. Ю. Беляева. — Ставрополь : СГПИ, 2023. — 109 с. — ISBN 978-5-907642-45-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/398621.

3. Ткаченко, А. В. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы: учебный словарь для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 54.03.02

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов», квалификация (степень) выпускника «бакалавр», «магистр», «ассистент-стажер» : словарь / А. В. Ткаченко, Л. А. Ткаченко. — Кемерово : КемГИК, 2024. — 149 с. — ISBN 978-5-8154-0719-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/518043.

4. Воронова, М. В. Теория и история народной художественной культуры : учебно-методическое пособие / М. В. Воронова. — Красноярск : СГИИ им. Хворостовского, 2023. — 75 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/439241.

5. Синица, Н. В. Художественный текстиль. Ковроткачество : учебно-методическое пособие для вузов / Н. В. Синица, М. М. Гамидова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 52 с. — ISBN 978-5-507-54346-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/507522.

6.2. Дополнительная литература

1. Музалевская Ю.Е. Композиция текстильного рисунка : учебное пособие для бакалавров / Музалевская Ю.Е.. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 107 c. — ISBN 978-5-4487-0506-9. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/83821.html .

2. Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы : учебное пособие для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-4488-0338-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86134.html .

3. Чуйко Л.В. История декоративно-прикладного искусства. Древний мир : учебное пособие / Чуйко Л.В.. — Омск : Омский государственный технический университет, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-8149-2960-0. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115422.html .

4. Основы декоративно-прикладного искусства : учебное пособие / . — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 208 c. — ISBN 978-5-85094-541-1, 978-5-4497-0093-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86449.html.

5. Шауро Г.Ф. Народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство : учебное пособие / Шауро Г.Ф., Малахова Л.О.. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 174 c. — ISBN 978-985-503-950-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93428.html.

6. Виноградова, А. В. Товароведение промышленных товаров. Текстильные, швейные и трикотажные товары : учебное пособие / А. В. Виноградова, О. Г. Котоменкова. — Санкт-Петербург : СПбГПУ, 2024. — 121 с. — ISBN 978-5-7422-8840-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/494282.

7. Громова, М. В. Основы художественного проектирования текстильного панно : учебное пособие / М. В. Громова. — Москва : РГУ им. А.Н. Косыгина, 2022. — 156 с. — ISBN 978-5-00181-171-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/297182.

8. Мусаева, Н. Ф. Анализ и интерпретация произведений изобразительного искусства : учебно-методическое пособие / Н. Ф. Мусаева. — Махачкала : ДГПУ, 2021. — 300 с. — ISBN 978-5-00128-749-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/442718.

9. Кравченко, А. Г. Художественный текстиль. Войлоковаляние : учебное пособие для вузов / А. Г. Кравченко. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2026. — 156 с. — ISBN 978-5-507-54985-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/513805.

7. Ресурсы Интернета

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:
1. Википедия – свободная энциклопедия. – URL: http://ru.wikipedia.org.
2. Электронная гуманитарная библиотека. – URL: http://www.gumfak.ru.

8. Информационные технологии и программное обеспечение

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):
1. Мастерская, оснащенная мебелью, красками, тканями, нитями.

9. Материально-техническая база

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Основы декоративно-прикладного искусства» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
1. Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий, оснащенные учебной мебелью, аудиторной доской, переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети, ноутбук, комплекс учебно-методических пособий.
2. Мастерская для проведения практических занятий, оснащенная специальной учебной мебелью: (станки для ковроткачества, столы, стулья).
3. Оборудование и материалы: электрическая плита, воск, парафин, подрамники различной величины, нити (х/б, шерсть, акрил и т.д.), ткани (шифон, х/б, атлас, шелк и т.д), акриловые и анилиновые красители.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Основы декоративно-прикладного искусства» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме .

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

– рекомендуемую основную и дополнительную литературу;

– информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;

– оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Основы декоративно-прикладного искусства» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

12. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.